

مذكرات كوكتو

لم يفرق كوكتو بين المذكرات التى يكتبها كمذكرات وتلك التى يكتبها كيوميات قد تأخذ طابع المذكرات وقد تكون تدوينا لملاحظات يلتقطها يوما بعد يوم .واخيرا تلك الرحلات التى تجمع بين النزهة المجردة كإجازة من إنشغالات العمل والرحلة الاستكشافية التى يسجل فيها عن عمد إنطباعاته الشخصية حول الادب والفن وطبائع الشعوب ..

أفيون

تطرق كوكتو الى هذا الموضوع بعد تخلصه من إدمان الافيون ..وبالتالى كتب عن الافيون مؤكدا انه من السموم القاتلة .. وقد نشر هذا العمل عام ١٩٣٠ مع رسومات لكوكتو وإهداء لجان ديبيورد .. والغريب ان كوكتو يعترف أن كتابته تمت وهو نزيل مصحة سان كلو التى كان يعالج فيها من ١٦ ديسمبر ١٩٢٨ حتى ابريل ١٩٢٩ .. وقد اعيد نشر هذا الكتاب عام ١٩٥٧ مع إضافات لم يكن كوكتو قد ذكرها ومقدمة لليون بيير - كنت .

ويعتبر النقاد هذا الكتاب نوعا من الميلاد الجديد المؤلم .. أما كوكتو فيقول " لست معالج من السموم حرا من عافيته فأنا خجول من إنقاذى من هذا العالم المعتل صحيا " .

كما يعتبر النقاد ان " أفيون " عبارة عن يوميات إنسان معزول توقف ليستعيد الايام التى ادت به الى هذا المصير المظلم ذلك الظلام الذى يعيد به النظر الى المستقبل .

في هذه المصحة كتب كوكتو ايضا " البناء المفزعون " في سبعة عشر يوما فقط .. وقد قال " احلم بأن اكتب ايضا أديب وأبو الهول وأديب ملكا بطريقة تراجى -كوميدي او فارص .. وهذا الحلم تحقق له بعد خمس سنوات عندما كتب رائعته " الاله الجهنمية " عن أودي

وابوا لهول ولكن بطريقة تراجيدية خالصة فرضت عليه لن الموضوع لا يحتمل الكوميديا ولا يمكن ان يحتمل الفارص بالتالى وهذا من حسن حظ كوكتو وحسن حظ الادب ..
أما " افيون " فقد شبهه كوكتو بروايته " يوتوماك " من حيث الانتقال من حالة عادية الى حالة غير عادية وهو تشبيه يسرى ايضا على " يوميات مجهول " .

رحلتى الأولى

الكتاب يحمل عنوانا فرعيا مستوحى من جول فرن هو " حول العالم في ثمانين يوما " نشر عام ١٩٣٦ ومهدى لاندرية جيد .

إنها مذكرات يوم بيوم للرحلة التى بدأت في ٢٩ مارس حتى ١٧ يونيو ١٩٣٦ بصحبة جان بروفو مدير جريدة (بارى سوار) .. يصدر كوكتو اجواء روما والقاهرة وبومباى ورانجون وطوكيو وهوليوود وخاصة الاماكن العامة والرسمية والاحياء الشعبية الممنوع إرتيادها ..

وقد نشرت هذهاليوميات او وقائع الرحلة في " بارى سوار " قبل نشر الكتاب .

خطاب الى جان ماريتان

هذا الخطاب موقع بتاريخ اكتوبر ١٩٢٥ ولم ينشر الا في العام التالى بعد ستة شهور من رحيل راديجيه الذى أدى الى يأس كوكتو وإدمانه الفيون الى ان التقى بماريتان فيهدأ نفسا نوعا ما .. وخلال هذه المحنة عاد الى الله وآمن بالكاثوليكية .

في هذا الخطاب تتضح نظرية كوكتو في الفن والشعر وتلك هى أهمية الخطاب وهو

ماسيظهر جليا بعد ثلاثين عاما عندما انضم كوكتو الى الأكاديمية الفرنسية .

قالوا ... عن كوكتو

* "موسيه يصنع عمله دون أن ينشغل بالرومانسية . وكذلك كوكتو يكتب دون أن يتطلع للحدثا . فعنده ما يكفى من الجديد يمكنه من إستنشاق وردة "

ريمون راديجيه
(جريدة الديك ١٩٢٠)

" أعددت قراءة سر المهنة لكوكتو فكيف وجدته عملا جيدا ؟ الاعتزاز الجريح لا ينجح أبدا
الا بالتعبيرات "

أندريه جيد
(يوميات ١٠ سبتمبر ١٩٢٢)

ويستطرد جيد :

" قراءة الانعطاف العظيم لكوكتو في القطار يستدعى مجهودا كبيرا .. فالتردد يسيطر على
فكرة عدم الإدراك لشيء ما "

" إعتبرت الحلم كبرياء وكان اليأس يجذبني براحته . كنت انتظر كتابان توماس المخادع
والأنعطاف العظيم إقتحما حياتي الريفية والمنعزلة .

وبدأت أحب هذه الحياة الجديدة التى يلمسها الشعر .. كتبت لكوكتو ورأيتة .

كنا نتصور انه يمشى منفصلا عن الأرض . فثمة هواء خاص يحمل اليه أزاهير الحب
الأولى عند الآخرين وتغيرات الأعجاب والأحزان وكل تفاصيل الزمن التى لاتحس الا
بالقلب . إيماءاته كانت علامات غير معروفة واشكالا من الاطورة .. رأيتة يبكى ويصرخ "

جان ديبيورد
(احب ١٩٢٨)

" لا تستطيع الا ان تزدري كوكتو ، الموهوب الذكى ، فهو المسئول عن تحطيم كل القواعد"
لوسيان روبايته
(١٢ مايو ١٩٤١)

" الشعر وحده يستطيع ان يحكم على الشعر باسم الشعر . ولن يحكم على كوكتو الا من
خلال الشعراء "

روبير جوفان
(٧ مايو ١٩٥٠)

" الكلمة اليونانية إختارها هو وكذلك اليونان كلها . أراد أن يصورها من خلالها . كان
يدرك ماذا تعنى . حتى أعمدتها المحطمة . إنها المأساة مثل مسرحية المأساوى "
جان جينيه
(جان كوكتو ١٩٥٠)

" قال الشاعر كولريديج : لا اعتقد في الأشباح لقد رأيتها كثيرا .. وأنت لك الحق في ان
تقول : لست أنا النموذج لقد فعلت كثيا .. ونحن لانتسب الكتاب والرسامين والموسيقيين
والسينمائيين والممثلين الذين يدينون لك بشهرتهم التى يستحقونها . إن إختيارك بالأمس هى
اليوم في العالم كله كلاسيكيات للجميع "

اندرية موروا
(١٩٥٥)

" هذا الكوكتو موهوب بعقلية دائما متجددة . إن مؤلف أفيون يبدو مليئاً بالثقة ينتظر تصفيق
القراء والمستمعين وفي المقابل يتألم لأى نقد سلبي له ولأعماله فيبدو كالطفل الشاعر أو
الشاعر الطفل وخاصة السوريين المتحمس لهم والذين هاجموه كثيرا ربما بدافع الغيرة
والحقد لأن كوكتو ينتظر الحب دائما والمديح كثيرا فهو محب لاصدقائه شغوبا بهم "
ليون بيير – كنت
(١٩٥٧)

" إن فن كوكتو سيخلد حتى النهاية سواء كان بالقلم أم بالريشة ، وكذلك شخصه وشخصيته
"

بول مورون
(١٩٦٩)

" لقد سلم الشعر جناحيه لكوكتو . أما الصحافة الكسولة فهى تردد عنه الصفات ذاتها دائما ،
ساحر غنائى لباح وهذا ما يصدمنى كثيرا . إن كوكتو يملك قلبا نقيا مثلما هو ذكاه كبير .

كما أن طبيته وكرمه يجعلناك تصدق انه لايعرف الكراهية والضجيج . يتعذب من سوء
الذى يصيبه دون أن يحاول رد الآساءة وتلك شجاعة يحسد عليها "

جان ماريه
(١٩٦٠)

" لايفهمون عصرهم غير الرجال العظام .وأنت فهمت عصرك في الوقت نفسه الذى
صنعتة فيه . وانت تعرف كل ما ضمنته هذه العبارة . قلت : عصرك لأن الله عادل ، وهو
ما يحيلنا الى برج إيفل . بارومتر من ورق الحرير ، موف بالمطر وردى بالشمس وأنت
عرفت هذا البارومتر الذى صنع سعادة طفولتى .أنت صنعت هذا البارومتر من ورق
الحرير ومن حرير الورق وأعدت رسمه ورسمته .."

ماكسى جاكوب
(١٩٢٦)

" كنت أعرفك جيدا قبل أن تعرف إسمى . تابعت شعرك بلهفة رقيقة . أعجبت بأزواج برج
إيفل . ورأيتها تقدم الخيال على المسرح الحر الذى طالما إبتدع الحكايات الخالدة .في الديك
والمهرج بلورت دون معاناة نظرية الفن المدرسية .ووضعت للشعر المتخفى وراء
الموسيقى قوانين النقاء التى ترشد كل العقول . إنك لاتريد من الشعر غير الشعر الخالص
.وكنت وفيأ لرؤيتك .ومع هذا اشعر بمأساة تجربتك وحياتك كأنك لاعب ترابيز ، اكروبات
قنابل وهمية ، فضائح غير حقيقية سيرك كامل بحيواناته وشخصه . إنك قلب مفتوح
باليأس أو بفضل الله "

جاك ماريتان
(١٩٢٦)

" هو وحده الذى يفضى شعره الى الاسطورة حيث يعود مسحوبا من حافة البحر "
ريلكه
(١٩٢٦)

" علينا أن نعيد قراءة ماأراد به أن يضيف به عصره ومعاصريه . إن الصور والاضاءات
لا تتضح الا عنده . وعنده كان كل الحق في أن نقده كان شعرا . وهكذا هو باق وسيبقى
بالنسبة للقراء والمستمعين وهواة الفن والاصدقاء ولن ينسى "

جورج أوريك

" للكثيرين من معاصرة هو نجم ، وللكثيرين من معاصرنا هو رمز "

جيرار مورج
(١٩٦٥)

" مع كوكتو اكتسبت كلمتى شعر وشاعر معناهما الدقيق "

أندرية فرينيو
(١٩٦٥)

" حياة الشاعر الحقيقية هي إبداعه "

جاك بروس

(١٩٧٠)

" اذا أردنا أن نستخرج معنى من أعمال كوكتو المتنوعة ، فإن الكلمة التي ستقفز أكثر من غيرها الى الازهان هي الحرية "

روجيه لان

(١٩٧٠)

من أقوال كوكتو

" الآخر هو نحن "

" ما يأخذه عليك الجمهور إستثمره فهو أنت "

" لا أعتمد الا النقد الذى ينبع من الاعمال ذاتها التى يوجه اليها النقد "

" أرانى قد عرفت تماما الشعر والشاعر "

" أنا أكذوبة تقول دائما الحقيقة "

" الشعر دين بلا أمل "

" عندما يبدو الابداع سابقا لعصره معنى هذا ببساطة أن العصر متخلف عن العصر "

" يجب أن يكون المرء حيا أما الفنان فيجب أن يكون مستقبليا "

كوكتو ٠٠٠ حياته

١٨٨٩

(٥ يوليو)

في الفجر ولد كليمون أوجين جان موريس كوكتو المسمى جان في ميزون لافيت ٠٠ كان والده جورج يبلغ السابعة والاربعين هجر مهنة المحاماة ٠٠ أمه أوجيني لو كنت ، في الثالثة والثلاثين ٠٠ أخوه الأكبر موريس واخته مارت (اثنتا عشر عاما) وأخ (ثماني سنوات) يدعي بول موريس مع جده وجدته ٠٠ الجد يعمل جامع أعمال فنية ومحب للموسيقى ٠٠ أما جان فكانت تعني به مربية المانية تدعي جيفين ٠٠ أحب وهو في العاشرة من عمره السيرك والمسرح

١٨٩٨

في التاسعة من عمر جان انتحر والده في ظروف غامضة وبعد عام توفيت جدته

١٩٠٠

(اكتوبر)

وصل جان الي السنة السادسة الابتدائية تلميذا عاديا

١٩٠٦

(ابريل)

وفاه جده ٠ أتم جان السابعة عشرة واستقل في اقامته وأحب فنانة مسرحية شابة تدعي جان

رينات

(يوليو)

جان يرسب في البكالوريا ويتعهد مدرس خصوصي

١٩٠٧

(يوليو)

جان يرشب في الباكالويا للمرة الثانية • يتعرف علي لوسيان دودية ورينولدا هاهي

١٩٠٨

(٤ ابريل)

الممثل ادوار دوماكس ينظم سهرة يلقي فيها لوران يتباد أشعار الشاعر الشاب ابن الثامنة
عشرة جان كوكتو • تنجح السهرة ويقتررب منه الفنانون وسيدات المجتمع فينتعش بنجاحه

ويصادق كاتول مينداس والكونتية دونويل وبروست

١٩٠٩

علاقة جديدة مع الممثلة الشابة مادلين كارليين

يتعرف علي مسرح دياجيليف وفرقة البالية الروسية

صدور العدد اولاً من مجلة شهرزاد التي يرأسها كوكتو وموريس رويستان

١٩١٠

كوكتو يتعرف علي جان اميل بلانس وساشا جيتري وفرنسوا مورياك ويلتقي بالأمبراطورة

أوجيني وروبير دو مونتاسكيو وبيجير وجيد ويتعرف علي ايجور سترافنكس صاحب "

عصفور النار " وبيروشكا

١٩١٢

يسافر الي الجزائر بصحبة لوسيان دورية

صدور العدد الأول من جريدة " الكلمة " التي أسسها كوكتو وبول ايريب

١٩١٥

كوكتو يلتقي براؤول دوكاستلنو وماكس جاكوب وابوللينير وبيكاسو وايريل ساتي

مانيفتو مجموعة الستة التي نظمها كوكتو (ميلو - بولين- أوريل - تيلفير - دوراي - هوينجر)

ظهور مطبوعات سيرين التي أسسها كوكتو وسندرار

صدور العدد الأول من مجلة " الأدب " التي أصدرها كوكتو مع مجموعة دادار ظهور "البطاقة البيضاء" التي تقدم كل الفنون الجديدة يلتقي بريمون راديجية

عرض " جاموس علي السطح " علي مسرح الشانزليزية
كوكتو يعد مع راديجية " أزواج برج ايفل "

وفاة أبو لليفير

(١٢ ديسمبر) وفاة ريمون راديجية

(٢ يونيو)

افتتاح " روميو وجوليت " حيث أدي كوكتو دور ماركوتي

(١٥ يونيو)

افتتاح " أورفية "

رسالة الي جاك ماريتان

١٩٢٧

(٣٠ مايو)

افتتاح " أديب ملكا " موسيقي سترافنكس

١٩٢٩

تصوير أول أفلامه " دم شاعر "

١٩٣٤

علاقة وطيدة يلوبس دوفيلموران

١٩٣٦

رحلة مع مارسيل كيل حول العالم في ثمانين يوما (تقليدا لجون فيرن) الي روما، أتينيا،

القاهرة، بومباني، رانجون، سنغافورة، طوكيو هونولولو ، سان فرانسيسكو ، هوليوود ،

نيويورك

نشر " رحلة الأولى "

يلتقي بجان مارية

١٩٣٧

افتتاح " فرسان المائدة المستديرة " بطولة جان مارية

١٩٣٨

(١٤ نوفمبر)

افتتاح " الأباء المفزعون "

١٩٤٠

افتتاح " الوحوش المقدمة " مع " اللامبالي " المكتوبة أصلا لايديث بياف اقامة كوكتو

بشارع مونيو نسييه رقم (٣٦) بالقصر الملكي في مواجهة شقة كوليت

١٩٤١

(١٩ ابريل)

افتتاح " الألة الجهنمية "

رسومات خاصة بمسرحية " فرسان المائدة المستديرة "

١٩٤٢

كوكتو يكتشف جان جينييه

كوكتو يلعب شخصية البارون في فيلم لرج بوليني

١٩٤٣

افتتاح " أنيتجون " موسيقي أرثر هوينجر

وفاة مدام كوكتو الأم

افتتاح " رينو وأرميد " ديكور وملابس كريستان بيرار

تصوير ومونتاج " العودة الخالدة "

رحيل ماكس جاكوب وجان ديبيورد

١٩٤٥

تصوير " الجميلة والوحش "

١٩٤٦

افتتاح بالية " الفتى والموت "

افتتاح " النسر ذو الرأسين "

فوز " الجميلة والوحش " بجائزة لوي دولوك

عرض " النسر ذو الرأسين " في بروكسل وليون وباريس

بداية نشر الأعمال الكاملة

١٩٤٧

تصوير " الصوت البشري " أخرج روبرتو روسيليني بطولة أنا مانياني

تصوير " ري بلاس "

تصوير " النسر ذو الرأسين "

١٩٤٨

عرض فيلم " ري بلاس "

عرض فيلم " النسر ذو الرأسين "

عرض فيلم " الأباء المفزعون " ثم عرضة

١٩٤٩ وفاة كريستان بيرار

(٦ مارس – ٢٤ مايو)

كوكتو يصحب الفرقة المسرحية الي القاهرة مع جان مارية وايفون دوبراي وجابر بيل

دورزيا ٠٠ ويعرض " الأباء المفزعون و " الألة الجهنمية " و " الوحوش المقدسة " و

بريتانيكوس " و " جلسة سرية " و " ليوكاريا "

انتقال الفرقة الي الاسكندرية وببيروت واسطنبول وانقرة تسجيل هذه الرحلة في كتاب

بعنوان " معلش "

تصوير فيلم " أورفيه " وفيلم " الابناء المفزعون "

نشر " رسالة الي الأميركيتين "

١٩٥٠

عرض " أورفيه " في مهرجان كان " ثم فوزه في فينيس بجائزة النقاد الدولية

عرض فيلم " الأبناء المفزعون "

عرض أوبرا فيدرا لكوكتو

١٩٥١

وفاة اندريه جيد في فبراير

عضوية نقابة المؤلفين والملحنين

افتتاح " باكوس " علي مسرح جان لوي بارو – مادلين رينو

١٩٥٢

افتتاح موص أعمال كوكتو بموينج

فاتتاح " أديب ملكا " علي مسرح الشانزليزية

١٩٥٣

كوكتو رئيسا لمهرجان كان

(٣ أغسطس)

وفاة كوليت

كوكتو يحل محل كوليت في الأكاديمية الملكية ببلجيكا بعد أن رفض عضوية أكاديمية

جوتكور

انتخب بالاكاديمية الفرنسية

١٩٥٦

بداية عمل ديكرات كنيسة سان بير بفيلفرونس

دكتوراه فخرية من أوكسفورد

١٩٥٧

عضوية فخرية بمؤسسة الفنون والأدب بنيويورك

١٩٥٨

وفاة شقيقته مارت

١٩٦١

وفاة شقيقة بول

١٩٦٢

الأزمة القلبية الثانية في (٢٢) أبريل

وفاة إديث بياف

(١١ أكتوبر)

وفاة كوكتو في ميللي

كوكتو ٠٠ أعماله

١- المسرح (٢٩ مسرحية)

١٩١٧ : التباه

١٩١٨ : البحار المسكين – مدرسة الأرامل – اللامبالي – شبح مارسيليا – انا الخادمة

– سيدة مونت كارلو – ابن الهواء – أغنيات ومونولوجات ٠٠٠

١٩٢٠ : الجاموس علي السطح

١٩٢٦ : أورفيه

١٩٢٨ : أزواج برج ايفل

١٩٢٨ : أنتيجون

١٩٣٠ : الصوت البشري

١٩٣٤ : الألة الجهنمية

١٩٣٧ : فرسان المائدة المستديرة

١٩٣٨ : الأباء المفزعون

١٩٤٠ : الوحوش المقدسة

١٩٤١ : الألة الكاتبة

١٩٤٢ : أوديب ملكا

١٩٤٣ : رينو وارميد

١٩٤٦ : النسر ذو الرأسين

١٩٥١ : باكوس

١٩٥٧ : الزوجة الشكاكة بدون وجه حق – الفتى والموت – السيدة ذات القرون

١٩٦١ : وصية أورفيه

١٩٦٢ : الارتجالية

٢- السينما (٢٩ فيلما)

١٩٣٠ : دم شاعر : أخرج ومونتاج وتعليق كوكتو أول عرض ٢٠ يناير ١٩٣٢ مدة

العرض ٤٩ دقيقة ٠٠ بطولة لي ميللر وأونريك ريفيرو موسيقي جورج أوريك

، ديكور جان جابرييل (مع ٥٠ رسما)

١٩٤٣ : البارون الشبح : حوار كوكتو – سيناريو واخراج سيرج دوبولوتي تصوير

روجيه هوبير أول عرض يونيو بطولة أوديت جوايو وجاني هولت وجان كوكتو

١٩٤٣ : العودة الخالدة : سيناريو وحوار كوكتو ٠٠ اخراج جان دولوندي تصوير

روجيه هوبير أول عرض أكتوبر بطولة جان مارين ومادلين سولوني

موسيقي كوكتو

١٩٤٥ : الجميلة والوحش : سيناروي وحوار واخراج كوكتو تصوير هنري اليكان

مونتاج كلود ريبريا موسيقي جورج اوريك أول عرض ٢٩ اكتوبر ١٩٤٦

مدة العرض ٩٥ دقيقة بطولة جان مارين وجوزيف داي وميلا باريلي

١٩٤٥ : سيدات غابة بولونيا : حوار كوكتو اعداد واخراج روبيو أيريسون تصوير

فيليب اجوستيني بطولة بول يرناز وماريا كاساريس

١٩٤٦ : كوميديا السعادة : اعداد وحوار كوكتو اخراج مارسيل ليربيه أول عرض

يوليو بطولة ميشيل سيمون وجاكلين دوليال

١٩٤٧ : الصوت البشري : قصة كوكتو اخراج روبرتو روسيليني بطولة انا ماناني

١٩٤٧ : النسر ذو الراسين : سيناريو وحوار واخراج كوكتو موسيقي جورج أوريك

تصوير كريستيان ماتراس مونتاج كلود ايبريا أول عرض سبتمبر ١٩٤٨

مدة العرض ٩٥ دقيقة بطولة ادويج فوياروجان مارين وسيلفيا مونفور

١٩٤٧ : ري بلاس : سيناريو وحوار كوكتو اخراج بيير بيلون تصوير ميشيل كليبر أول

عرض فبراير ١٩٤٨ بطولة جان مارين ودانييل نيكول

١٩٤٨ : الأباء المفزعون : سيناريو وحوار واخراج كوكتو تصوير ميشيل كليبر

موسيقي جورج أوريك أول عرض نوفمبر مدة العرض ١٠٠ دقيقة بطولة

جان مارين وايفون دوبراي ومارسيل أندرية وجوزييت داي

١٩٤٨ : عرس الامل : تعليق وصوت كوكتو اخراج اندريا زوبودا

١٩٤٨ : اسطورة القديسة أورسول : تعليق كوكتو اخراج لوشيانو ايمير

١٩٤٩ : كوريولان : فيلم ١٦ مم لم يعرض تجاريا بطولة جان مارية وجوزيت داي

١٩٥٠ : الأبناء المفزعون : اعداد ورواية كوكتو وحواره واخراج جان جن وببير ملغيل

٠٠ تصوير هنري دوكاوي بطولة نيكول ستيفان وادوار ديرمي ورونيه كوزيما

١٩٥٠ : أورفيه : سيناريو وحوار واخراج كوكتو تصوير نيقولا هايير أول عرض مارس

في اسبوع السينما بكان مدة العرض ١١٢ دقيقة بطولة جان مارين وماريا

كاساريس وجولييت جريكو فاز بجائزة النقد الدولية بفيسنيا

١٩٥١ : ببغاء أمبراطور الصين : تعليق وصوت كوكتو اخراج جيرى ترانكا فيلم عرائس

١٩٥٢ : فيلاسانتوسوسبير : ١٦ مم ولم يعرض تجاريا

١٩٥٢ : التاج الأسود : سناريو كوكتو فيلم فرنسي اسباني مشترك حوار ميجيل ميهورا

اخراج لويس ساسلانكر بطولة ماريا فيليكس وهيتتريو جاسمان

١٩٥٢ : فينيسيا وعشاقها : اخراج نوشيانو ايمير تعليق كوكتو

١٩٥٣ : الأحمر: تعليق كوكتو اخراج ريجور باربير

١٩٥٤ : مأساة وخمسة رسامين : فيلم قصير المائي اخراج هوبير سيجيكا كوكتو أحد

الرسامين الخمسة

١٩٥٧ : في فجر الدنيا : فيلم قصير اخراج رونيه كوكتو تعليق كوكتو

١٩٥٨ : متحف جريفان : حوار كوكتو فيلم تسجيلي اخراج جان ماسون ٠٠ كوكتو ادي

مشهدا واعد

١٩٥٨ : اللامبالي : فيلم قصير اخراج بول بافيو عن نص كوكتو

١٩٥٩ : وصية أورقيه : سيناريو وحوار واخراج كوكتو تصوير رولان بونتوازو مونتاج

ماري جوزيف بويوت أول عرض ١٩٦٠ مدة العرض ٨٠ دقيقة بطولة جان

كوكتو و ادوار ديومي

١٩٦١ : أميرة كليف : اعداد وحوار كوكتو اخراج جاك دولونوي

١٩٦٥ : توماس المخادع : اعداد كوكتو

١٩٨٣ : الصوت البشري : اخراج جريد لميكايل لوندال عن نص لكوكتو بطولة بوليا

جانكا

وفيلم عن كوكتو :

١٩٨٣ : كوكتو سينمائي : عن أفلام كوكتو اخراج رونيه جيلون مؤلف كتاب كوكتو علي

شاشة السينما ٠٠ عرض بمهرجان كان بمناسبة مرور عشرين عاما علي

رحيل كوكتو

٣- الشعر (٣٢ ديوانا)

١٩٠٩ : مصباح علاء الدين

١٩١٠ : الأمير الهش

١٩١٢ : رقصة سوفوكليس

[لم يعترف كوكتو بهذه الدواوين الثلاثة ولم يضمها الي أعماله الكاملة]

١٩١٩ : كاب الأمل الجميل

أنشودة لبيكاسو

١٩٢٠ : المرسي

أشعار (١٩١٧ - ١٩٢٠)

١٩٢٢ : مفردات اللغة

١٩٢٣ : غناء مسطح

زهرة فرنسوا

١٩٢٥ : صيحة مكتوبة

صلاة مشوهة

أشعار

١٩٢٦ : الملاك

١٩٢٧ : أوبرا (١٩٢٥ - ١٩٢٧)

١٩٣٢ : مختارات شعرية

١٩٣٣ : شبح مارسيليا

١٩٣٤ : ميثولوجيا (أساطير)

١٩٤١ : استعارات

١٩٤٤ : القصائد الألمانية

١٩٤٥ : ليون

مختارات شعرية

١٩٤٦ : الصلب

١٩٥١ : منتجات شعرية

١٩٥٢ : الرقم سبعة

خريطة كاتالان

١٩٥٣ : دانتيللا الخلود

أبو جياتور

١٩٥٤ : نور وظل

مسيرة شاعر

١٩٥٦ : قصائد (١٩١٦ - ١٩٥٥)

١٩٦٠ : شقاق

١٩٦٠ : احتفالات أسبانية

١٩٦٣ : التراتيل

٤- الرواية (٧ روايات)

١٩٢٣ : الانعطاف العظيم

توماس المخادع

١٩٢٤ : البوتوماك

١٩٢٨ : الكتاب الأبيض

١٩٢٩ : الأبناء المفزعون

١٩٣٣ : شبح مارسيليا

١٩٤٠ : نهاية البوتوماك

٥- النقد (٥٩ كتابا)

١٩١٨ : الديك ومهرج (دراسة موسيقية)

١٩٢٠ : بطاقة بيضاء

١٩٢١ : العرس الدامي

١٩٢٢ : السر المحترف

١٩٢٣ : بيكاسو

حول توماس المخادع

١٩٢٤ : بورتريه نيجسكا

١٩٢٥ : معجزة العصفور

١٩٢٦ : رسالة الي جاك مارتين

استدعاء النظام

زيارة لبارريس

نظام كما الفوضي

١٩٢٧ : صوت مارسيل بروس

١٩٢٨ : المعجزة التعليمية

الكتاب الأبيض

١٩٢٩ : حوار حول النقد

١٩٣٠ : أمينون

١٩٣٢ : محاولة لنقد غير مباشر

فنون جميلة كما لو كانت قاتلة

١٩٣٥ : بورتريهات وذكريات

١٩٣٧ : رحلتى الأولى (حول العالم في ثمانين يوما)

١٩٣٩ : جان جاك روسو

١٩٤٣ : ربع قرن علي رحيل أبو اللينير

أسطورة جريكو

١٩٤٧ : صعوبة الوجود

تدخين الفنانين

١٩٤٨ : ملكة فرنسا

١٩٤٩ : رسالة الي الأميركيتين

برنار بوفيه

معلش (رحلة الي مصر)

١٩٥٠ : أورسون ويلز

موديلاني

١٩٥١ : رثاء لأندرية جيد

جان ماريه

لقاءات حول السينما

١٩٥٢ : الرقم ٧

يوميات مجهول

١٩٥٣ : مكانة الف ليلة وليلة

١٩٥٥ : خطاب الأكاديمية البلجيكية

خطاب الأكاديمية الفرنسية

١٩٥٦ : خطاب اكسفورد

١٩٥٧ : لقاءات حول متحف درست

أول مايو

حول أول رحلة أسبانية الى روما

١٩٥٩ : معبد سان بيير

ماكس جاكوب

مارسيل بروست

ريمون روسيه

جان ديبيورد

بول فرلين

ميدان بنسيون

سيرة سانت ايلور

برنسياسة كليف

خطاب عن الشعر

أسلحة فرنسا السرية

١٩٦٠ : معبد سان بليز

١٩٦٢ : الحبل السري

منوعات

١٩٦٣ : أنادي نواي ٠٠٠٠ نعم ولا ٠٠

٦- الرسم (٢٠٠ رسما)

١٩٢٣ : رسومات

١٩٢٦ : بيت الصحة (٣١ رسما)

عن استدعاء للنظام

رسالة رثاء

١٩٣٥ : رسومات عن " الأبناء المفزعون (٦٠ رسما)

١٩٣٩ : لغز (١٨ رسما)

١٩٤١ : رسومات عن فرسان المائدة المستديرة

١٩٥٨ : بانوهات معرض " أرض وعالم "

٧- التصوير

١٩٤٥ : بورتريه " مونييه سوللي "

٨- الديكور

١٩٣٢ : ديكورات الفيلا البيضاء

١٩٥٠ : ديكورات فيلا سانتو سوسبير + ديكور بالية "فيدرا "

١٩٥٢ : ديكورات باليه أوديب ملكا

١٩٥٦ : ديكورات كنيسة سان بيير

١٩٥٧ : ديكورات قاعة أزواج ميري مونتون

١٩٥٩ : ديكورات كنيسة سان بليز دي سامبل

ديكورات كنيسة العذراء + ديكورات بالية " الشاعر ومتحفه "

١٩٦٢ : ديكورات مسرح كاب ديل (في الهواء الطلق)

٩- الأوبريت

١٩١٧ : عرض ديكور بيكاسو موسيقي ايريك ساتي

١٩٢٠ : جاموس علي السطح

١٩٢٤ : القطار الأزرق

١٩٤٦ : الفتي والموت

١٩٥٠ : فيدرا ديكور وملابس كوكتو

١٩٥٢ : أوديب ملكا ديكور وملابس وأقنعة وحركة كوكتو

١٠- الأوبرا

١٩٢٧ : أوبرا الأعمال الشعرية

١٩٥٠ : أوبرا وندرا

١٩٥٣ : السيدة وحيدة القرن

١٩٥٩ : الشاعر ومتحف سيناريو وديكور كوكتو

١٩٦٧ : أوبرا كلمات

١١- البالية

١٩١٢ : الاله الأزرق موسيقي رينا لدوهان

١٢- اليوميات

١٩٢٩ : يوميات مدمن

١٩٤٦ : يوميات فيلم "النسر ذو الراسين"

١٩٤٧ : مأوي الفنانين

١٩٥١-١٩٦٣ : مذكرات

١٣- تسجيلات (بصوت كوكتو)

١٩٤٣ : عن " ريمون راديجية "

١٩٤٧ : ملاحظات علي " النسر ذو الرأسين "

١٩٤٩ : رثاء لكريستان بيرار

كلمات حول فيلم " أورفيه "

حديث حول " ليسيه كوندورسيه "

١٩٥١ : لقاء حول مسرحية " الألة الجهنمية "

١٩٥٥ : حول " النور والظل "

ريبورتاج عن استقبال كوكتو في الأكاديمية الفرنسية

ريبورتاج عن استقبال كوكتو في الأكاديمية البلجيكية

١٩٥٦ : تعليق علي كتاب " جان دوفان " كوكتو عند الجنيات "

مع روبير ماييه حول " الانعطاف العظيم

١٩٥٧ : حول ديكورات " معبد سان بيير دي فيلرونس "

١٩٥٨ : حول " أسلحة فرنسا السرية "

١٩٥٩ : ريبورتاج حول " أسطورة أورفيه "

١٤ - تسجيلات تجارية (بصوت كوكتو)

- مسرح جان كوكتو

- ثلاث قصائد

- ثلاث قصائد اخري

- ابن الهواء

حديث أبو الهول

مع أومون

- قصائد كوكتو

- حفل استقبال الأكاديمية الفرنسية

- حفل استقبال الأكاديمية البلجيكية

- مع جان لوي بارو

مع جان ديسللي

- أوديب ملكا (أوركسترا راديو كولوني)

مع بيتر بيرس ومارتا مود وهينز ريفوس وهيلمان كرييسي

- سارقوا الأطفال

الكبش الذهبي

- عملهم وصوتهم

- الفردي

صديق نائم

مع سيرج ريجياني

- ترتيل كنس

١٥- ديكوجرافيا وفونوجرافيا

- انا الطيبة + سيدة مونت كارلو بصوت ماريان أوزوالد

- الصوت البشري : برت بوفي

- الصوت البشري : جابي مورلي

- الصوت البشري : سيمون سينورية

- الجميل اللامبالي : ريديث بياف

- أزواج برج ايفل : جان لوبولان وجاك شاورن وكوكتو

- كوكتو وأشعاره : جان ماركور

- الملاح الفقير : أوركسترا الأوبرا

- كوكتو

- وصية أورفيه : ندوة روجيه بللودان

- الأباء المفزعون

- النسر ذو الرأسين

- العودة الخالدة

مؤلفات عن كوكتو

١٩٢٨ : "أحب" بقلم جان دييورد

١٩٤٥ : " جان كوكتو " بقلم روجيه لان

" كوكتو اوحقيقة الكذب " بقلم ماكس جاكوب

١٩٥٢ " نجم كوكتو بقلم جان بيير ميلكام

كوكتو بقلم هـ باريزو

" مختارات شعرية " دراسة ر . لان

١٩٥٤ : " دراما جان كوكتو " بقلم ج . دوبورج

١٩٥٥ : " كوكتو بقلم مارجریت كروسلو

١٩٥٦ : " كوكتو عند جنيايات البحر " بقلم كلود موريال

" كوكتو أو صدق الكذب " بقلم كلود موريال

١٩٥٧ : كوكتو بقلم أندريه فرينيو

" صور كوكتو بقلم بونالوم

١٩٥٩ : " البحر المتوسط أو وجهها كوكتو بقلم ميشلين مونييه

١٩٦٠ : " كوكتو بقلم جان جاك كيم

" كوكتو ووجيته أورفيه بقلم ج. بيللودان

" كوكتو وقليله الأخير بقلم روجيه بيللودان

" معرض كوكتو بقلم بيير شانيل

١٩٦٣ : رثاء لجان كوكتو بقلم هنري ماسيس

١٩٦٤ : كوكتو سينمائيا بقلم رينيه جيلسون

" حضور كوكتو بقلم ميشلين موينيه

كوكتو الصداقة تصنع انسانا بقلم مارسيل جوها ندو

كوكتو أو الشهيد المجهول بقلم جورج سبيون

١٩٦٥ : " كوكتو بقلم جيرار مورج

" كوكتو وزمنه " بقلم بيير جور جيل

" كوكتو رسام البورتريه " بقلم بيير شانيل

١٩٦٦ : " الأعراء " بقلم برنار فاي

" كوكتو والسينما " بقلم كلود بيلي

١٩٦٧ : " كوكتو بين بيكاسو وراديجية " بقلم أندريه فرميجيه

١٩٦٨ : " كوكتو الرجل ومراياه " بقلم اليزابيث سبريج

" كوكتو " بقلم جان ماري مانيان

كتب عربية عن كوكتو

١٩٦٩ : الألة الجهنمية : ترجمة فتحي العشري

تقديم د . سامية أسعد

(دار المعارف)

١٩٨٩ : أنيتجمون : ترجمة فتحي العشري

(هيئة الكتاب)

٢٠٠٠ : كوكتو علي شاشة السينما : رينينه جيلون

ترجمة فتحي العشري

(المجلس الأعلى للثقافة)

٢٠٠٩ : كوكتو ذلك المبدع الشامل : فتحي العشري

الـخاتمة

كوكتو ذلك المبدع الشامل يتمتع بابتكار عالم ما وراء المحسوس بفضل تحرره من القيود وسعيه نحو الجديد والتجديد حتي وان كان مجهولا وشائكا وهو سعى كما الرادار الذى يوجهه تجاه الهدف الى ان يصيبة .

أما اعماله التى تكشف دائما عن ذكاء وتواضع فتحمل في داخلها رغم التجديد الاصول الكلاسيكية وخاصة في حواراته .

فاذا حاولنا ان نقربه الى معاصرة فإن اقربهم جميعا بول فاليرى رغم إختلاف مسيرة كلامهما .. ففاليرى غربى يميل لاسلوب ليونار دافنشى بينما يميل كوكتو اكثر للشرق ويبحث في علم الاسرار فاليرى لا يعمل الا عقله ويتعد تماما عن التجريد .بينما يعمل كوكتو عقله وجسده ويتطلع الى اللاملموس ..

وكوكتو يأخذ جانب الدفاع عن المجتمع والمرأة بصفة خاصة (اليكترا أوندين هيلين جوديث انتيجون) دون ان يعقل الطفولة (كما في الابناء المفزعون وتوماس المخادع) وهو ما يفسر ميله الى التعرف الى من يصغرونه سنا والى من يكبرونه سنا في الوقت نفسه .. (رامبو مثلا وراديجيه على سبيل المثال)

كما كان يهتم بالرمز الشعري والشاعرى (اورفيه مثلا والآلة الكاتبة على سبيل المثال) والحب المستحيل (كما في الآباء المفزعون)

ويعصور كوكتو بعناية الشخصيات الاستثنائية (باكوس وعدوته اللدود زوجته)
والمرأة الحديدية المتسلطة المرأة الأمرة الناهية (كما في الابناء المفزعون ورينو وأرميد
والانعطاف العظيم)

ولا يكف كوكتو عن مراقبة حركات المجتمع وتحركاته فهو يرصدها ويحللها ويقول
رأية وخاصة في معاصريه بهدف مساعدة الجميع وارشادهم الى سواء السبيل ولكن على
طريقة بتهوفن عندما قال " احبهم واهرب منهم .. فكوكتو يقول " لاحبهم واصاحبهم " ..
وهى طريقة حياة طاردة للسأم والملل قرية من المجهول والمعلوم على حد سواء انها الثورة
والنصر والثقة بالنفس .. (الجندي الشاب الذى يريد أن يواجه ابو الهول في الاله الجهنمية
انتيجون التى تخالف اوامر الملك لتدفن اخاها اورقيه ومساءلة الجواد اوديب الذى يصر
على معرفة الحقيقة المدمرة) .. وهو امر يؤكد شبح لايوس عندما يقول " كل انسان
خائف من ان يختفى قبل ان يقول كل مايريد مان يقوله حتى النهاية .

أما اسلوب كوكتو فهو ذلك الاسلوب العصرى السريع كما الانسان الذى في عجلة
من أمره الذى يقفز من فراشة يجرى ويعدو كما لو كان يريد اللحاق بالزمن الضائع (على
طريقة بروسست) وهو مايتضح اكثر في اشعار كوكتو .

ولا يخفى على الناقد اللماح ان يرى في اشعار كوكتو صدى لاشعار بوالووراسين
ومورياس وماكى جاكوب رغم الاختلافات بينهم .

اراد كوكتو ان يرى الابيض والاسود رغم انها غير متماثلين (دم شاعر يمثل
التضحية الانسانية فرسان المائدة المستديرة يسجنون داخل برودة الموت الجميلة والوحش
قصة الحب الاقوى العودة الابدية قصة حب اقوى من الموت رينو وأرميد قصة الضحية لا

التضحية اورفيه قصة العالم الخفى والسحرى معا توماس المخادع قصة الموت في سبيل
الذهب .

إن مسيرة كوكتو الشعرية سواء كانت نقدا او مسرحا او رسما إنما كانت تتطلع
خلف الافق (يوميات مجهول بالتحديد)

ولا شك في أن الميثولوجيا ورؤى العصور الوسطى وعلم النفس الحديث كانت تمثل عند
كوكتو ارادة الله (اشعارة بصفة خاصة)

هاهو العندليب يغنى نهاية العالم

فهو يرى ان الله لايمكن ان يعرفه غير الانبياء والشعراء دون الرجوع الى الكتب
المقدسة ويرى ان اى عمل فنى هو دينى في الوقت نفسه لانه يصل الى مايصل اليه الدين
في نهاية الامر او نهاية المطاف .

يردد كوكتو على لسان اورفيه : الشكر لله الذى انقذه من الجحيم " اشكرك لانك انقذتنى
لانى اعبد الشعر والشعر هو انت " .

كوكتوذلك المبدع الشامل

الاهداء

مقدمة

كوكتو ..سيرته ومسيرته

كوكتو .. وبياف واخرين

كوكتو ..شخصية تخيلها كوكتو

مسرح كوكتو

سينما كوكتو

كوكتو ..شاعرا

كوكتو ..ناقدا

كوكتو ..رساما

كوكتو ..اوبراليا

كوكتو .. والبالية

خطا ب استقبال كوكتو

وصية كوكتو

يوميات كوكتو

مذكرات كوكتو

قالوا عن كوكتو

كوكتو ..حياته

كوكتو ... اعماله

مؤلفات .. عن كوكتو

خاتمة